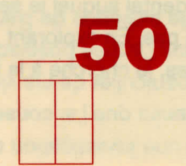
IGNITION

VELIBOR BOŽOVIĆ
MARIE-PIER BRETON
CHUN HUA CATHERINE DONG
JOANNE JOE YAN HUI
JENNA DAWN MACLELLAN
WREN NOBLE
JAMES WHITMAN
avec BARRY DOUPÉ

50

18 MAI – 16 JUIN 2012

Wren Noble. *Madame, Monsieur*, 2011

PISTES DE RÉFLEXION

Pistes de réflexion s'adresse à tout public qui désire découvrir l'art contemporain et sa mise en exposition. Elles proposent de l'information brève et synthétique sur le concept de l'exposition, les artistes et les œuvres présentées à la Galerie. Pour la version intégrale de *Pistes de réflexion*, veuillez consulter notre site web: www.ellengallery.concordia.ca/2006/fr

IGNITION est une exposition annuelle qui présente le travail d'étudiants de maîtrise au programme *Studio Arts* de l'Université Concordia et, pour la première fois, au programme de doctorat en *Humanities*. Cette manifestation est une occasion unique pour une génération d'artistes en devenir de présenter des œuvres d'envergure et interdisciplinaires dans le contexte professionnel d'une galerie au profil national et international. Ces étudiants travaillent en collaboration avec l'équipe de la galerie afin de produire une exposition qui rassemble des œuvres critiques, innovatrices et expérimentales permettant d'explorer et de réfléchir sur divers médias et pratiques. Œuvrant dans une grande variété de médias, les artistes de cette année s'attaquent à des questions et des trames narratives qui sont d'ordre social, culturel et/ou politique, dans des œuvres qui souvent font le pont entre le documentaire et la fiction, le personnel et le relationnel, la performance et l'expérience physique.

Les œuvres présentées dans cette édition d'**IGNITION** ont été sélectionnées par Véronique Leblanc, commissaire indépendante, et Michèle Thériault, directrice de la Galerie Ellen.

Après avoir passé du temps auprès des personnes âgées en région, au Québec, **Marie-Pier Breton** collabore avec ces derniers pour créer des récits autour des thèmes du vieillissement, de la mort et du passage du temps. La vidéo hautement cinématographique *in limbo* prend l'image d'un homme et d'une femme sur un plancher de danse comme point de départ pour une réflexion poétique sur ces sujets universels. Dans une veine plus documentaire, la série photographique *Madame, Monsieur* de **Wren Noble** dépeint un couple âgé qui, avec le temps, au fil de leur dégénérescence physique et mentale respective, revêt des habits colorés presque identiques. Ces portraits saisissants veulent célébrer la vieillesse tout en fragilisant les attentes traditionnelles vis-à-vis du troisième âge et de la performativité du genre. En référence à la guerre de Bosnie des années 1990, l'installation vidéo *My Prisoner* de **Velibor Božović** est une troublante exploration de la mémoire. Combinant des éléments autobiographiques et documentaires, ce projet profondément philosophique s'en prend au caractère malléable de la mémoire et s'interroge sur notre capacité à nous souvenir le passé et à mettre notre mémoire à l'épreuve de la vérité.

Dans son travail basé sur la performance intitulé *The Husbands and I*, **Chun Hua Catherine Dong** documente les moments qu'elle a passés avec des douzaines d'hommes blancs canadiens dans des espaces intimes et publics. Elle rend le spectateur complice en lui attribuant un rôle de voyeur, tandis qu'elle retourne avec audace le fantasme exotisant de la femme asiatique « soumise », écorchant au passage la rectitude politique des notions telles que le multiculturalisme, la tolérance et l'appartenance. *EXPO DAILY* de **Joanne Joe Yan Hui** plonge dans l'Exposition universelle de Shanghai en 2010 comme vecteur des conceptions officielles du nationalisme, en juxtaposition avec l'expression subjective d'une identité autobiographique transnationale plus perméable. Cette série de dessins et de textes mi-ludiques, mi-pédagogiques mêle habilement les références aux pratiques de la recherche ethnographique, à la tradition du journal de voyage et au journalisme. *a study in greyscale* de **jenna dawn maclellan** est le résultat d'un voyage récent à Cuba, où elle a invité des Cubains à réfléchir sur leur rapport à la mondialisation pendant qu'elle les photographie à l'aide d'un sténopé. Ces portraits flous suggèrent une ambiguïté ouverte, qui reflète la position de Cuba à l'intérieur du marché mondial, autant que la diversité des réponses obtenues par l'artiste.

James Whitman a collaboré avec **Barry Doupé** pour créer *Adorno and Nose*, une œuvre musicale comprenant plusieurs chansons de même que des feuilles de musique, des paroles de chanson et des dessins. Ce projet est un hommage à leur processus créatif conjoint qui encourage une stratégie de va-et-vient ludique, flexible, digressive et humoristique.

VELIBOR BOŽOVIĆ

***My Prisoner*, 2012**
My Prisoner, vidéo, 6 min 29 s
Search, vidéo, 7 min 52 s
Texte

J'explore l'influence qu'exercent les images sur le souvenir à travers le rôle qu'elles jouent quand dimensions historique, fictive et personnelle interagissent pour se perturber et se transformer l'une l'autre. Je m'intéresse à la fois à l'absence que la photographie sous-entend et aux photos comme refuges de mondes que nous avons perdus.

My Prisoner est une investigation des documents et souvenirs que j'ai conservés d'un moment bien particulier de ma vie. En 1994, je servais dans l'armée bosniaque pour défendre la ville assiégée de Sarajevo, alors qu'au même moment, mon père se trouvait dans un camp de prisonniers de guerre bosniaque. L'armée avait décidé de notre sort à tous les deux : mon père était son prisonnier, j'étais son soldat. Dans *My Prisoner*, j'explore les images d'archives de notre seule rencontre au cours de la guerre. La séquence est à la fois propagande, document historique et témoignage de mon expérience personnelle. Impossible de dire où commence l'un et où finit l'autre.

EXPLOREZ
- les éléments qui composent *My Prisoner* et analysez la façon dont ils interagissent pour créer cette œuvre à multiples facettes;
- les rôles que jouent la guerre et le souvenir dans *My Prisoner*.

MARIE-PIER BRETON

***in limbo*, 2011**
Vidéo, 4 min 10 s

Je cherche à créer des œuvres qui donnent une visibilité à des sujets que j'estime sous-représentés ou mal abordés dans les médias, comme la question des aînés. J'explore le thème de l'identité en m'intéressant à ce qui touche à la ritualisation de l'identité sexuelle et au potentiel de celle-ci en matière de performance. Mes recherches portent surtout sur la façon dont les femmes entretiennent le rapport à leur corps au fur et à mesure qu'elles prennent de l'âge, et sur la conservation, par leurs rituels quotidiens, d'une identité féminine.

Mon travail actuel, qui s'appuie sur de grandes installations vidéo et des films expérimentaux inspirés par l'approche du nouveau documentaire, aborde la relation entre les personnes âgées et leur apparence physique, le soin qu'elles y apportent et leurs rituels de beauté. En créant des atmosphères propices à la méditation autour de l'observation de ces routines et activités quotidiennes, je construis des récits qui révèlent la vulnérabilité de sujets qui doivent faire face à la perte de leur identité.

EXPLOREZ
- les façons dont cette œuvre emprunte à la réalité et à la fiction;
- la trame sonore et ce qu'elle apporte à *in limbo*.

CHUN HUA CATHERINE DONG

***The Husbands and I*, 2009–2011**
Performance, vidéo, épreuves numériques, albums photo, rideaux, lit, tables de chevet, lampes.

La vie elle-même est une performance. Je perçois cette dernière comme une attitude plutôt que comme un moyen d'expression, une idéologie plutôt qu'un style et une situation plutôt qu'une action. En droit fil avec mes intérêts pour les politiques de l'identité et le féminisme postmoderne, je me sers de mon propre corps pour explorer les ruptures existant dans la société. Mes performances traitent en premier lieu de déterritorialisation et de désessentialisation en abordant mes combats personnels et multidimensionnels associés à l'identité, tant personnelle que sexuelle, et à la sexualité.

Mes rencontres avec des hommes blancs représentent une confrontation idéologique entre moi-même et le paysage sociopolitique occidental auquel je sens que je n'appartiens pas. En explorant ces moments intimes, je cherche à la fois à reconfigurer le pouvoir établi que les hommes blancs privilégiés incarnent, et à poser la question de savoir si oui ou non, le corps culturellement connoté de la femme chinoise, à la fois en tant que sujet et objet étranger, peut être investi et exploité.

EXPLOREZ
- les questions que cette œuvre soulève à propos de l'identité;
- le rôle joué ici par la performance, tant dans la formation de l'identité que dans le questionnement qu'elle suscite.

JOANNE JOE YAN HUI

***EXPO DAILY*, 2012**
Dessins, affiches, impression numérique.

Ma pratique créative fait appel à des formes visuelles qui enrichissent les représentations populaires et historiques de diverses communautés culturelles, pointant souvent vers les conditions mouvantes de l'expérience subjective et de la production culturelle; hybridité, diaspora et transnationalisme sont les maîtres mots pour décrire de telles conditions. Plus précisément, j'utilise l'imprimé et la bande dessinée pour illustrer des épisodes historiques du militantisme sino-canadien en parallèle à un journal visuel sur les communautés transnationales d'aujourd'hui au Canada et en Chine.

J'ai, pendant deux mois, mené à Shanghai un travail ethnographique de terrain lors de l'exposition universelle organisée dans cette ville en 2010. Depuis mon retour, j'ai enrichi mon matériel initial en mélangeant faits (coupures de presse) et observation ethnographique, théorie littéraire et écriture de mémoire pour produire un carnet de voyage illustré de l'Exposition universelle de Shanghai 2010, pour des résultats très souvent aussi drôles que pédagogiques.

EXPLOREZ
- l'idée de carnet de voyage et ce qui participe de sa réalisation dans cette œuvre;
- la nature de l'information véhiculée ici par l'image et le texte.

JENNA DAWN MACLELLAN

***a study in greyscale*, 2012**
Sténopé à quatre objectifs, trois cartons de couleur, enregistrement audio numérique, six portraits au sténopé noir et blanc (épreuves numériques à développement chromogène).

jenna dawn maclellan cherche à installer et explorer des lieux d'échange par des interventions performatives, *in situ*, et qui visent à donner, échanger et restituer. Chacune de ses œuvres est pensée comme un geste et un exercice en contexte. Cette pratique socialement engagée s'appuie sur des technologies simples avec les matériaux appropriés pour cerner et révéler des récits sociaux complexes. Portée par le désir de rendre possible ce qui ne l'est pas, elle conserve l'esprit de l'amateur, qui chaque fois apprend un rôle et un savoir-faire nouveaux.

Mon travail actuel vise à mieux comprendre le concept de commerce mondial et ses effets localement, à travers les activités d'importation et d'exportation, avec une attention particulière portée à la situation transitoire ayant maintenant cours à Cuba. En réfléchissant à la phrase de l'artiste Martha Wilson, « We are living in a grey period » [Nous vivons une époque grise]*, je cherche à définir cette grisaille qui entoure la mondialisation en proposant des moyens alternatifs d'échanges grâce à l'engagement public.

*Au cours de son séminaire Performance and Identity à la Galerie Leonard et Bina Ellen en janvier 2012, Martha Wilson a répondu, à une question portant sur ce que devrait être le sujet d'intérêt d'un artiste aujourd'hui, que ce n'était pas clair; c'est alors qu'elle a dit : « We are living in a grey period ». Cette phrase illustre bien mon travail récent, qui explore cette zone grise et sa déclinaison en matière d'échanges mondiaux.

EXPLOREZ
- la nature des questions que cette œuvre soulève à propos des échanges et du commerce à Cuba;
- les processus de travail et la relation existant entre l'artiste et les participants à cette œuvre.

WREN NOBLE

***Madame, Monsieur*, 2011**
13 épreuves à jet d'encre.

En film comme en photographie, je travaille sur des portraits environnementaux qui sont souvent personnels et intimes. L'essentiel de mes réalisations tourne autour des concepts de vieillissement et d'identité, mes propres angoisses y comprises. Pas véritablement documentaires, mes portraits traduisent plutôt une vision subjective des individus et ma relation avec eux.

Ces images rendent visuellement manifestes la dépendance réciproque croissante et l'estompement des frontières entre des individus vivant une relation intime à un âge avancé. Elles constituent une étude sur l'excentricité et la présentation publique. Elles sont aussi le résultat de ma collaboration fructueuse avec ces deux personnes. Nos interactions forment un échange d'exposition et de reconnaissance. Ces gens m'ont permis d'observer l'intimité de leur routine à deux et en retour, j'ai été leur public privé.

EXPLOREZ
- les limites existant entre observation et intimité;
- les représentations de l'identité sexuelle, de l'identité et de l'âge dans *Madame, Monsieur*.

JAMES WHITMAN
avec BARRY DOUPÉ

***Adorno and Nose*, 2011**
Performance, partitions de dix compositions pour voix solo, paroles, dessins.

Nous développons des mécanismes pour une pratique collaborative, à long terme et ouverte. Ces collaborations ont le potentiel de s'étoffer considérablement avec le temps et peuvent durer des années. Nous travaillons à mettre les choses en mouvement, à préserver leur fluidité et à leur conserver un caractère non établi. Tout peut se dégonfler, voir son propos inversé et devenir son opposé. Tout peut être déboulonné, devenir petit et anodin.

Nous nous intéressons aux types de concentrations particulières qui résultent du déplacement de la musique hors des contextes économiques dans lesquels elle s'exprime habituellement.

EXPLOREZ
- la nature de la collaboration;
- le ton et le rôle de la performance dans la réalisation de ces œuvres.

GRAPHISME : 1218 A TRADUCTION : MARIE-JOSÉE ARCAND

Galerie Leonard & Bina Ellen
Concordia University
1400 boul. de Maisonneuve Ouest, LB 165
Montréal (Québec) H3G 1M8
Métro Guy-Concordia
T 514.848.2424 #4750
ellengal@alcor.concordia.ca

www.ellengallery.concordia.ca

LA GALERIE LEONARD & BINA ELLEN EST SOUTENU PAR LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA.
LA GALERIE ET LES ARTISTES REMERCIENT HEXAGRAM POUR SON APPUI TECHNIQUE.
PRODUIT AVEC L'APPUI DU *FREDERICK AND MARY KAY LOWY ART EDUCATION FUND.*